LABYRINTH OF

UNDERCOVER

25 year retrospective

LABYRINTH OF UNDERCOVER
“25 year retrospective”

2015年10月10日−12月23日
東京オペラシティ アートギャラリー

主催：公益財団法人 東京オペラシティ文化財団
特別協賛：NTT都市開発株式会社
協賛：図書印刷株式会社
特別協力：株式会社銀座サクラヤ／株式会社黒澤フィルムスタジオ
東京リスマチック株式会社／株式会社パールマネキン／吉忠マネキン株式会社

10 October - 23 December, 2015
Tokyo Opera City Art Gallery

Organiser : Tokyo Opera City Cultural Foundation
Special Sponsor : NTT Urban Development Co.
Sponsor : TOSHO Printing Co., Ltd.
Cooperation : Ginza Sakuraya Co. / KUROSAWA FILM STUDIO Co., Ltd
TOKYO Lithmatic Corporation / Pearl Mannequin Co., Ltd. / Yoshichu Mannequin Co., Ltd

ごあいさつ

1990年から若者を中心に熱狂的な支持を集めるUNDERCOVERは、今年25周年を迎えました。1994年秋冬シーズンに東京コレクションデビュー、2003年春夏以降はパリコレクションで発表をつづけ、世界中から注目されるブランドです。デザイナーの高橋盾は2013年に2度目となる毎日ファッション大賞を受賞し、その功績は国内でも高く評価されています。ファッションを中心に、写真、映像、ドールなどの多彩なクリエイションが交錯するなかに独自の世界観を提示している点にこそ、UNDERCOVERというブランドの真骨頂があるといえます。

「LABYRINTH OF UNDERCOVER」と題する本展は、そうした複雑に絡み合うUNDERCOVERの多面的なクリエイションを紹介するものです。25年間の貴重なコレクションアーカイヴ、ショー映像、ドール、絵画などで構成される会場はまさにLABYRINTH(迷路、迷宮)そのものです。ファッションの領域におさまらない、カルチャー性に富んだUNDERCOVERの醍醐味を体感していただけることでしょう。

本展の開催にあたり、特別協賛を賜りましたNTT都市開発株式会社、協賛を賜りました図書印刷株式会社、特別協力を賜りました株式会社銀座サクラヤ、株式会社黒澤フィルムスタジオ、東京リスマチック株式会社、株式会社パールマネキン、吉忠マネキン株式会社をはじめ、ご協力を賜りましたすべての関係機関、企業、個人の方々に深く感謝申し上げます。最後になりましたが、あらゆる面で多大なご尽力をいただきました高橋盾氏、およびUNDERCOVERの皆さまに心より御礼を申し上げます。

2015年10月
東京オペラシティ アートギャラリー

Foreword

UNDERCOVER, a fashion brand that has drawn enthusiastic support among young people since 1990, marks its 25th anniversary this year. Making its debut in the Tokyo Collection in the 1994 Autumn/Winter season, it has participated in the Paris Collection since the 2003 Spring/Summer season and has attracted attention from around the world. The brand's designer and founder Jun Takahashi won the Mainichi Fashion Grand Prize in 2013 for the second time, proving that his achievements are highly valued in Japan as well. With a variety of his creations, mostly fashion along with photographs, images, and dolls intertwined, his unique worldview is presented. This is where UNDERCOVER's innate nature lies.

The exhibition entitled "LABYRINTH OF UNDERCOVER" introduces UNDERCOVER's intricately-intertwined and multifaceted creations. The venue, displaying 25 years of its valuable collection archives, videos of shows, dolls, and paintings, is literally a labyrinth. You are sure to experience the real appeal of UNDERCOVER, which does not fall strictly within the fashion category and is rich in cultural features.

We would like to express our deepest thanks to NTT Urban Development Co., our special sponsor, and TOSHO Printing Co., Ltd., our sponsor, as well as to Ginza Sakuraya Co., KUROSAWA FILM STUDIO Co., Ltd, TOKYO Lithmatic Corporation, Pearl Mannequin Co., Ltd., Yoshichu Mannequin Co., Ltd, which offered special cooperation, and all institutions, companies, and individuals that extended cooperation to make this exhibition possible.

In conclusion, let us express our heartfelt appreciation to Mr. Jun Takahashi and all staff members of UNDERCOVER, for their great efforts in every aspect for the exhibition.

October, 2015
Tokyo Opera City Art Gallery

高橋 盾

1969年 9月　群馬県桐生市に生まれる
1988年 4月　文化服装学院に入学
1990年　同校に在学中、友人とファッションブランド「アンダーカバー」を始める
1991年 3月　同校アパレルデザイン科を卒業
1994年 4月　最初のコレクションとなる1994-95 Autumn/Winterコレクションを、ショー形式によって東京で発表
1994年 9月　有限会社アンダーカバーを設立
1997年 9月　毎日新聞社より毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞を受賞
2000年 1月　有限会社アンダーカバーより 株式会社アンダーカバーへと移行
2001年 9月　毎日新聞社より毎日ファッション大賞を受賞
2002年 10月　2003 Spring/Summerコレクションにてパリのファッションウィークに初参加
2009年 6月　第76回ピッティ・イマージネ・ウオモにゲストデザイナーとして参加し、2010 Spring/Summerコレクションにて初めてメンズコレクションのみをショー形式で発表
2010年 10月　ナイキとのコラボレーションによって、パフォーマンス・ランニング・コレクション「GYAKUSOU」を2010 Fall/Holidayよりスタート
2012年 3月　ユニクロとの期間限定のコラボレーションによって、ファミリー・コレクション「UU」を2012 Spring/Summerよりスタート
2013年 9月　毎日新聞社より毎日ファッション大賞を再び受賞

Jun Takahashi

September 1969　Born in Kiryu, Gunma prefecture in Japan
April 1988　Entered Bunka Fashion College
1990　Started fashion brand UNDERCOVER with a friend while in school
March 1991　Graduated from the Fashion Design Department of Bunka Fashion College
April 1994　Presented debut show during Japan Fashion Week with 1994-95 Autumn/Winter Collection
September 1994　Established UNDERCOVER as a company
September 1997　Awarded the new face prize and Shiseido sponsorship prize in Mainichi Fashion Grand Prix sponsored by the Mainichi national daily newspaper
January 2000　Transformed UNDERCOVER Limited Liability Company to UNDERCOVER Stock Company
September 2001　Awarded the First Prize of the Mainichi Fashion Grand Prix sponsored by the Mainichi national daily newspaper
October 2002　Held the first show in Paris for 2003 Spring/Summer Collection
June 2009　Invited to Pitti Imagine Uomo 76 for 2010 Spring/Summer Men's Collection and presented the first men's only runway show
October 2010　Launched "GYAKUSOU", a performance running collection in collaboration with Nike (2010 Fall/Holiday)
March 2012　Launched "UU" collection, a collaborative design project with Uniqlo that focused on the family (2012 Spring/Summer)
September 2013　Awarded the First Prize of the Mainichi Fashion Grand Prix for the second time

Photography_Yoshie Tominaga

先のことなど全く考えず、

学生時代に根拠なき自信と反骨精神を武器に始めたUNDERCOVER。

多くの人々に支えられ四半世紀を迎えることができました。

常に自分のなかの流れを軸とし、第六感と嗅覚を頼りに動く。

昔も今も暗中模索、ゴールなき迷路をさまよっている感じです。

そこで生まれた数々の作品たちは、まさに自分の分身。

混沌とした脳内の細胞を、不安定なバランス感覚で具現化したもの。

幼い頃にハードコアな友人たちから授かった

“かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう”という思考。

パンクロック、フォークロックからの“反骨精神”の洗礼。

いびつなものや人への憧れ。

自分の核になる要素は全て歪んでいます。

光と影、美しいものの裏にある醜さ。

混沌と調和といえばいいのでしょうか、

それらの相反する要素を融合することで

僕のクリエイションは成り立っています。

この展覧会を開催するにあたり、過去を振り返るといまだ脳内迷路を

ひたすらゴールめがけてさまよっている感覚に陥ります。

先はまだまだ見えませんが、

この機会に僕の脳内迷路を共有できたらと思います。

アンダーカバー

高橋盾

I started UNDERCOVER while at school armed only with reckless confidence and a rebellious spirit, with little consideration how this may shape my future.
Thanks to the support of many people around me we have reached our quarter century milestone.

I always use my own internal axis when moving forward and rely on my keen nose and sixth sense. Back then, and even now, it feels like I am groping in the dark and wandering in a labyrinth with no end in sight. A lot of my work is born out of the labyrinth of my alter ego, realized in the cells of my chaotic brain and with an unstable sense of balance.

From an early age I learned from my hardcore friends a sense of 'cool' that is very subjective.
My rebellious spirit is derived from both punk and folk music.
I am fascinated with the distortion of things and people and I believe my own elements are distorted.
Light and shadow, ugliness hidden within beauty, chaos and balance.
My creations consist by mixing these conflicting elements.

Having this exhibition has given me the chance to reflect on my past but I still feel as if I am looking for the goal in the labyrinth of my mind.

The search is ongoing, but I want to give you a glimpse into this labyrinth.

UNDERCOVER
Jun Takahashi

1994-95 Autumn/Winter
untitled

1994-95 Autumn/Winter
untitled

1995-96 Autumn/Winter
"SPEED"

1995-96 Autumn/Winter
"SPEED"

UNDER COVER
JUN TAKAHASHI
DER COVER
UN TAKAHASHI

1997-98 Autumn/Winter
"LEAF"

1997-98 Autumn/Winter
"LEAF"

1998 Spring/Summer
"DRAPE"

1998 Spring/Summer
"DRAPE"

1998-99 Autumn/Winter
"EXCHANGE"

1998-99 Autumn/Winter
"EXCHANGE"

1999 Spring/Summer
"RELIEF"

1999 Spring/Summer
"RELIEF"

2000-01 Autumn/Winter
"MELTING POT"

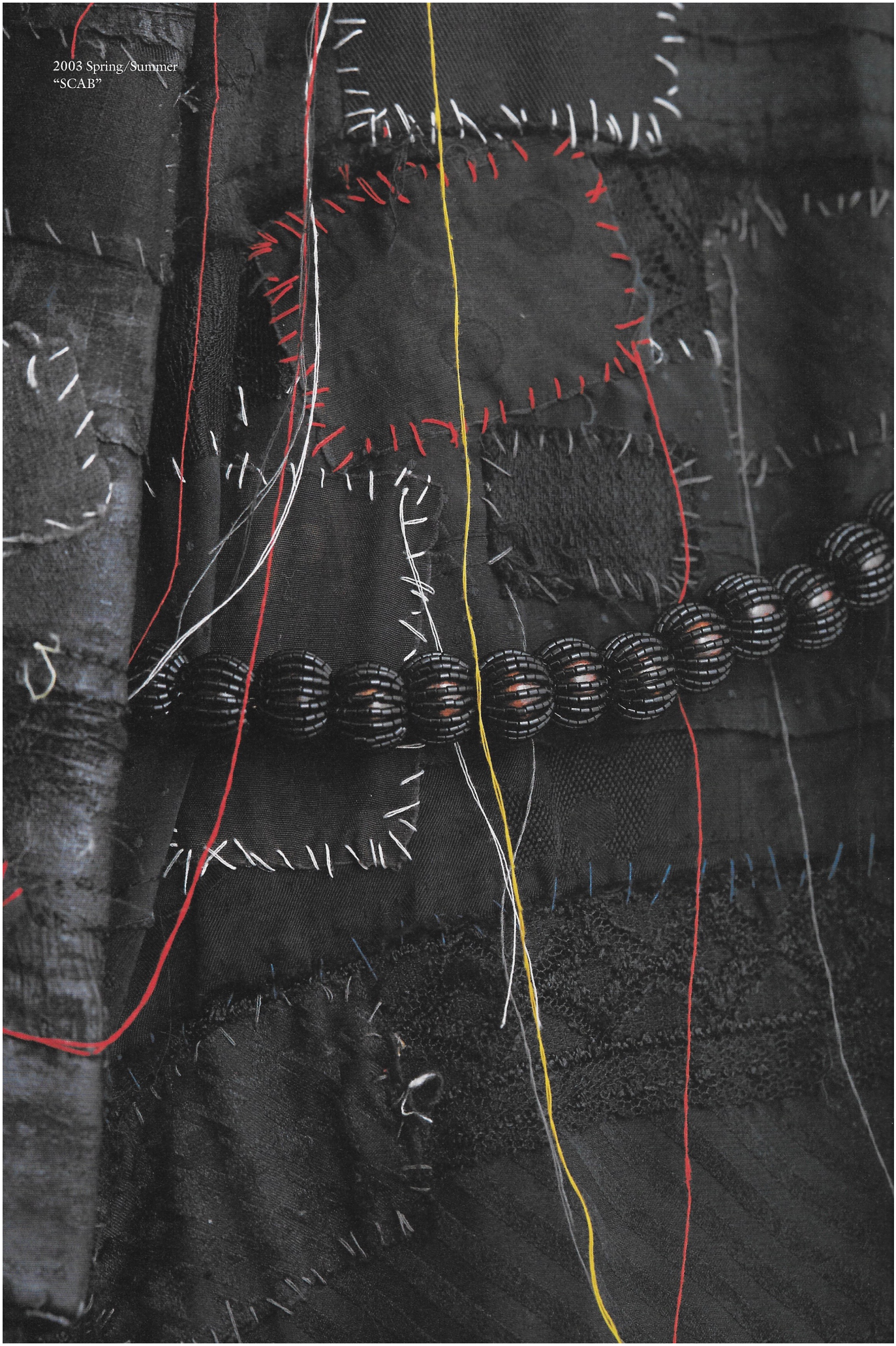
2000-01 Autumn/Winter
"MELTING POT"

2001-02 Autumn/Winter
"DECORATED ARMED VOLUNTARY FORCES"

2001-02 Autumn/Winter
"DECORATED ARMED VOLUNTARY FORCES"

2002 Spring/Summer
"THE ILLUSION OF HAZE"

2002 Spring/Summer
"THE ILLUSION OF HAZE"



2003 Spring/Summer
"SCAB"

2003 Spring/Summer
"SCAB"

2003 Spring/Summer
"SCAB"

2003-04 Autumn/Winter
"PAPER DOLL"

2003-04 Autumn/Winter
"PAPER DOLL"

2004 Spring/Summer
"LANGUID"

2004 Spring/Summer
"LANGUID"

2004-05 Autumn/Winter
"BUT BEAUTIFUL ...."

2004-05 Autumn/Winter
"BUT BEAUTIFUL ...."

2004-05 Autumn/Winter
"BUT BEAUTIFUL ..."

2005 Spring/Summer
"BUT BEAUTIFUL II"

2005 Spring/Summer
"BUT BEAUTIFUL II"

2005 Spring/Summer
"BUT BEAUTIFUL II"

2005-06 Autumn/Winter
"ARTS & CRAFTS"

2005-06 Autumn/Winter
"ARTS & CRAFTS"

2005-06 Autumn/Winter
"ARTS & CRAFTS"

2006 Spring/Summer
"T."

2006 Spring/Summer
"T."

2006 Spring/Summer
"T."

2006-07 Autumn/Winter
"BBV GURUGURU"

2006-07 Autumn/Winter
"BBV GURUGURU"

2007 Spring/Summer
"PURPLE"

2007 Spring/Summer
"PURPLE"

2007 Spring/Summer
"PURPLE"

2007-08 Autumn/Winter
untitled

2007-08 Autumn/Winter
untitled

2007-08 Autumn/Winter
untitled

2008 Spring/Summer
"SUMMER MADNESS"

2008 Spring/Summer
"SUMMER MADNESS"

2008 Spring/Summer
"SUMMER MADNESS"

2009 Spring/Summer
"GRACE"

2012 Spring/Summer
"OPENSTRINGS"

2012 Spring/Summer
"OPENSTRINGS"

2013-14 Autumn/Winter
"ANATOMICOUTURE"

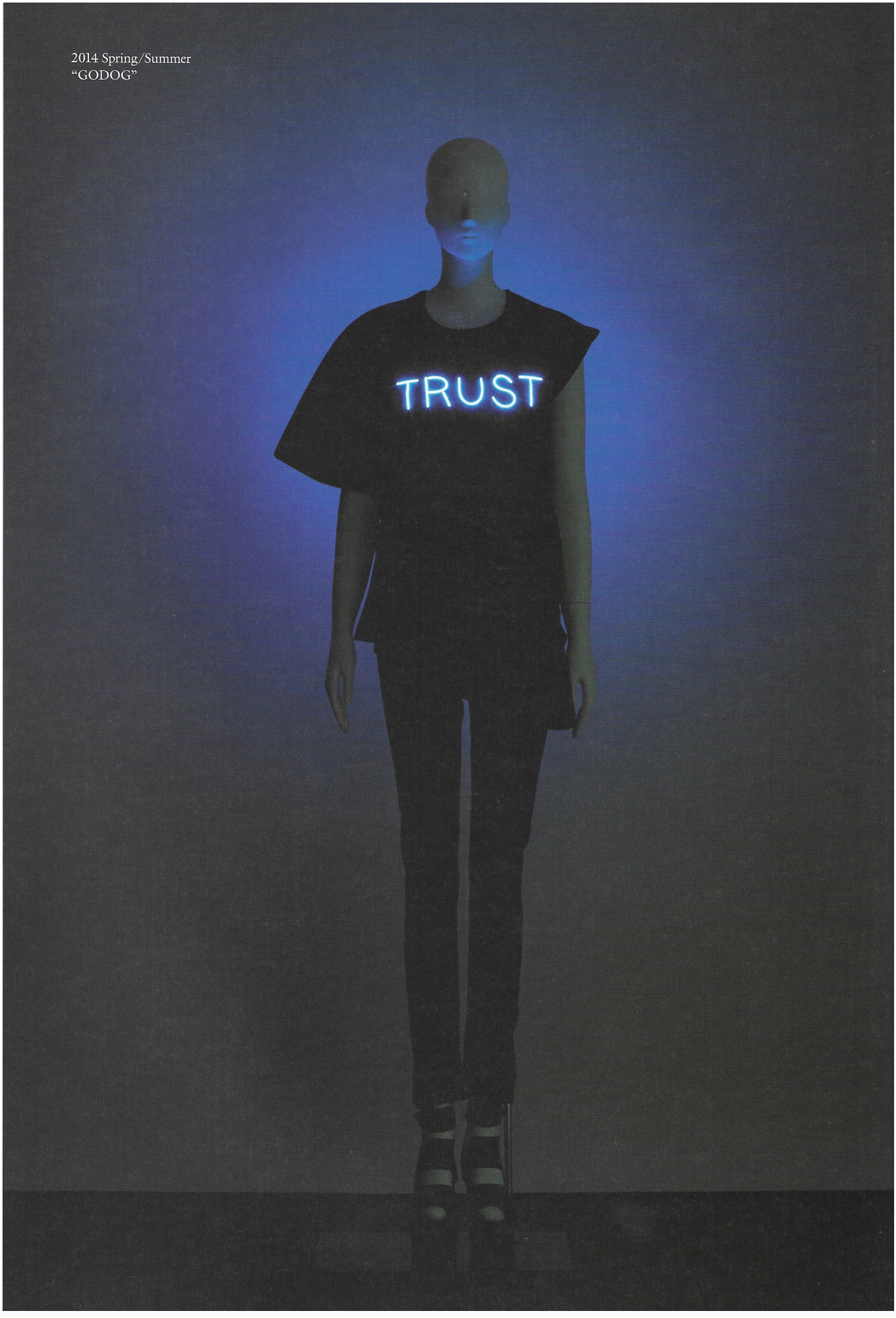
2013-14 Autumn/Winter
"ANATOMICOUTURE"

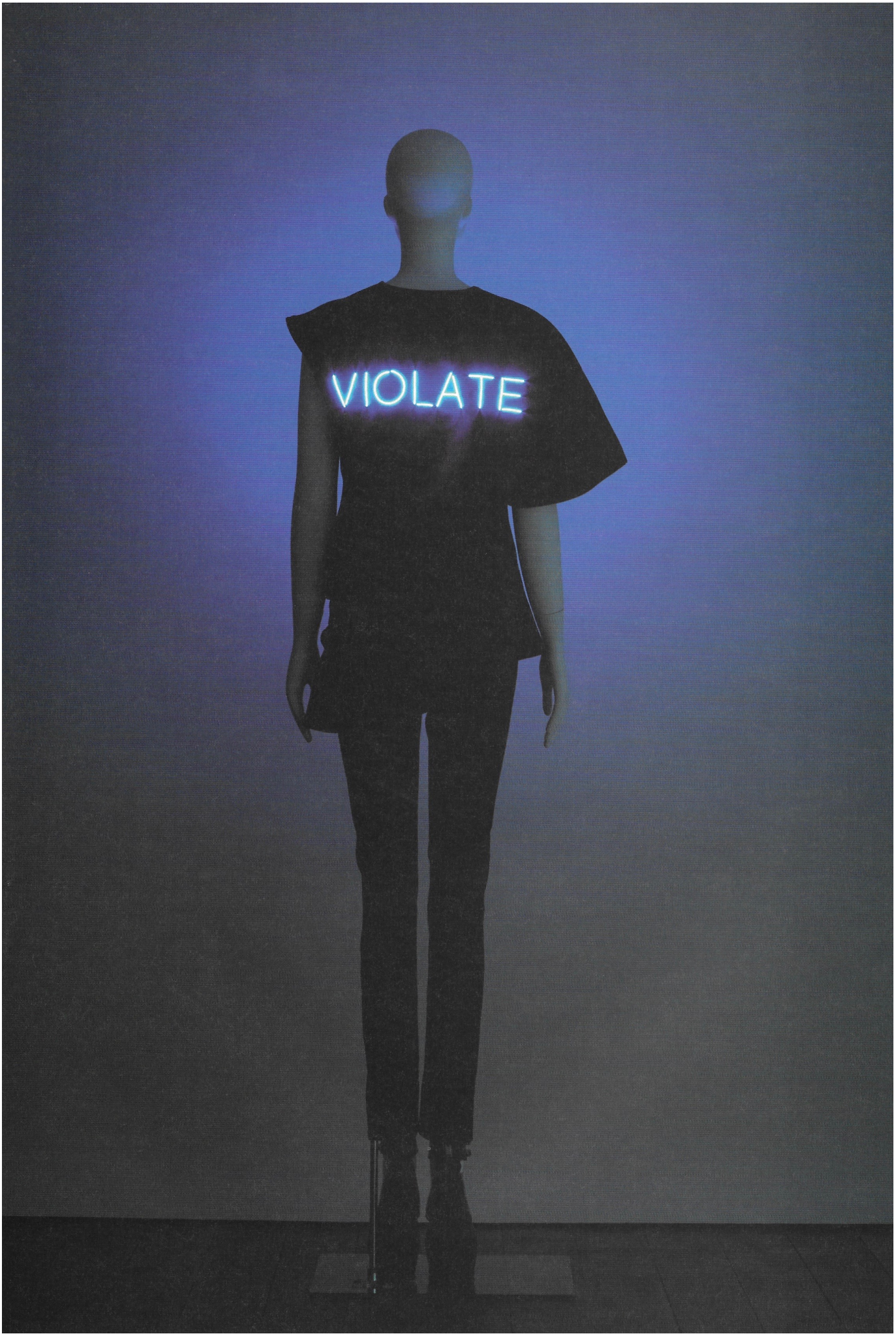
2013-14 Autumn/Winter
"ANATOMICOUTURE"

2013-14 Autumn/Winter
"ANATOMICOUTURE"

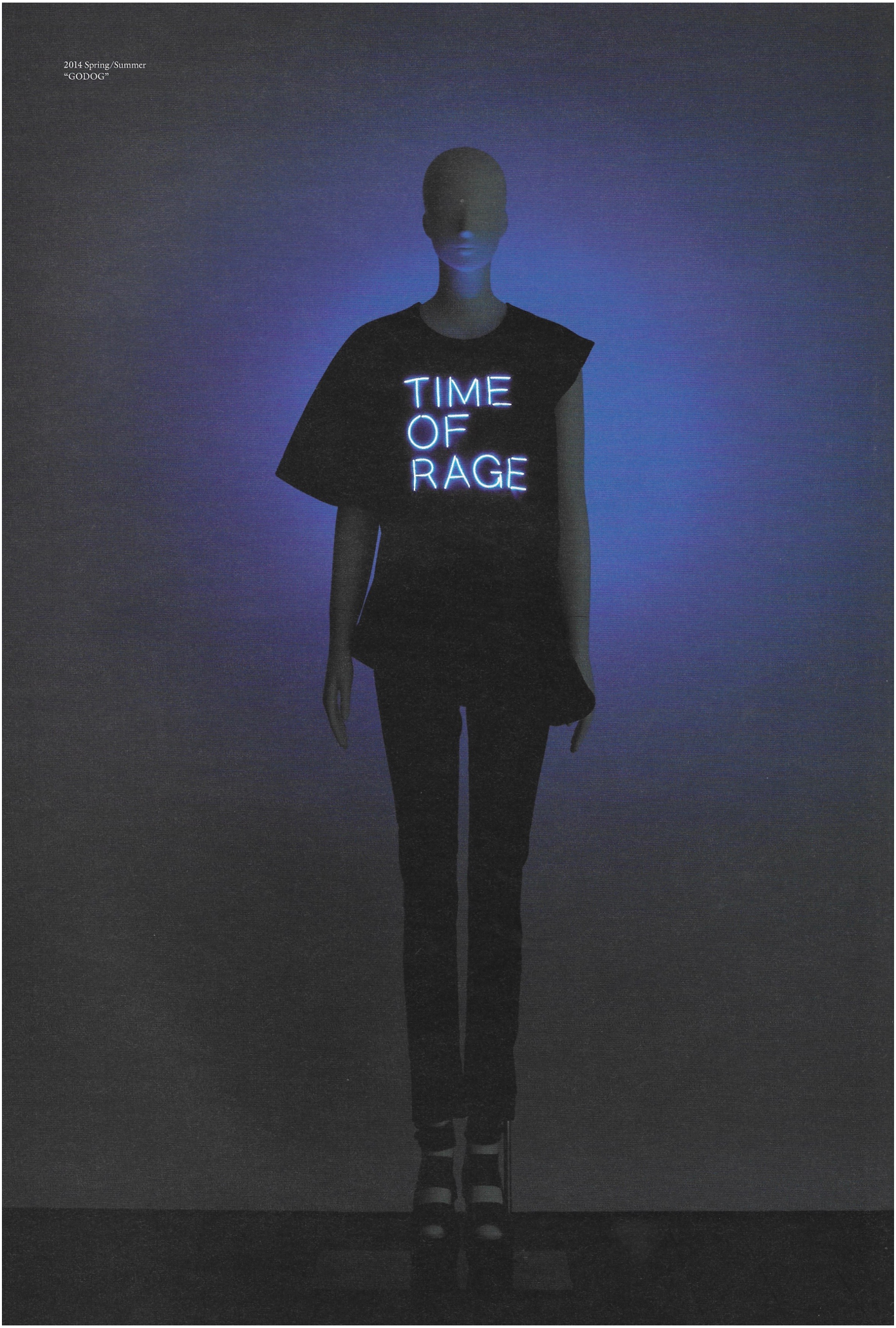
2013-14 Autumn/Winter
"ANATOMICOUTURE"

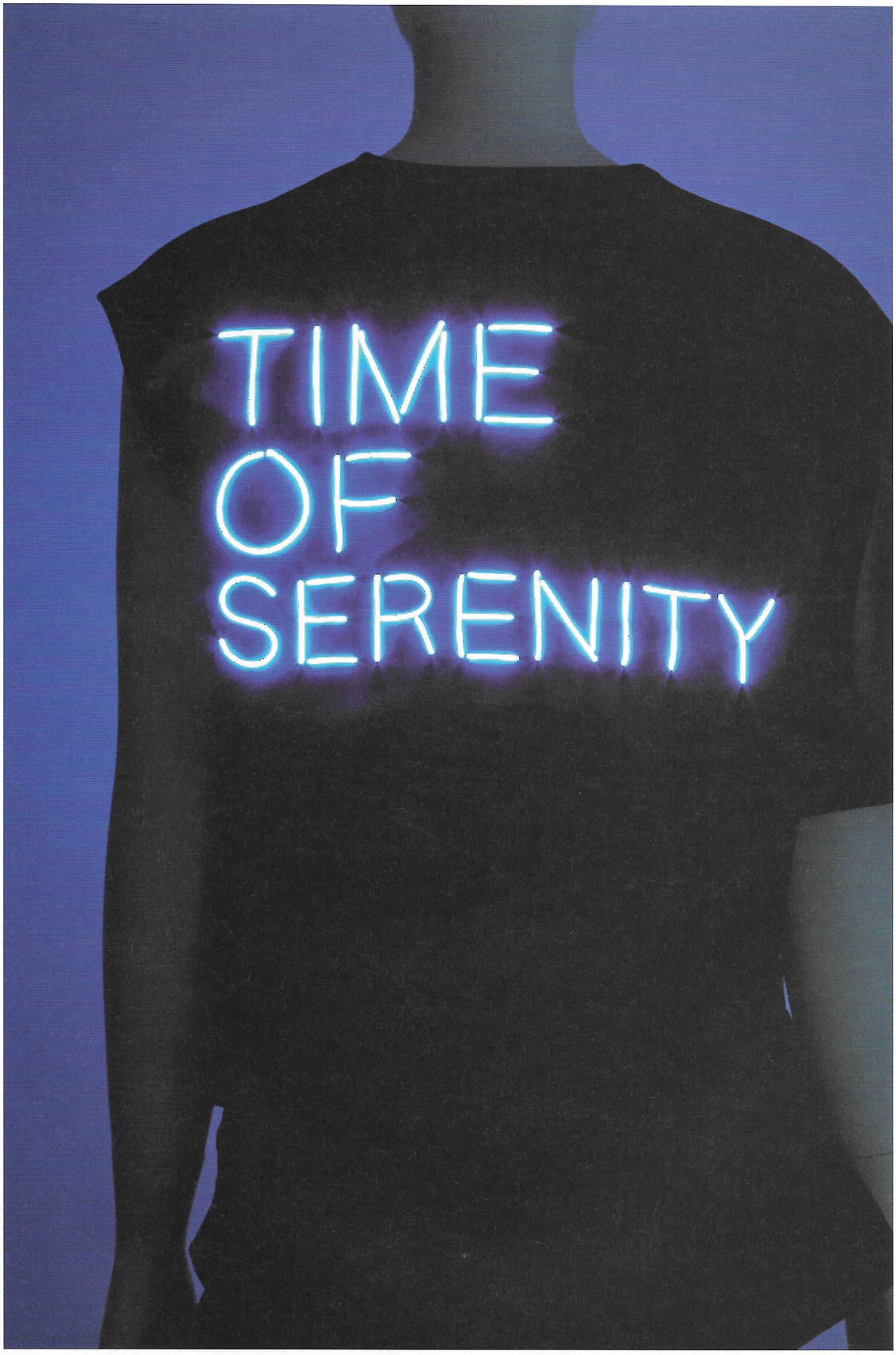
2014 Spring/Summer
"GODOG"



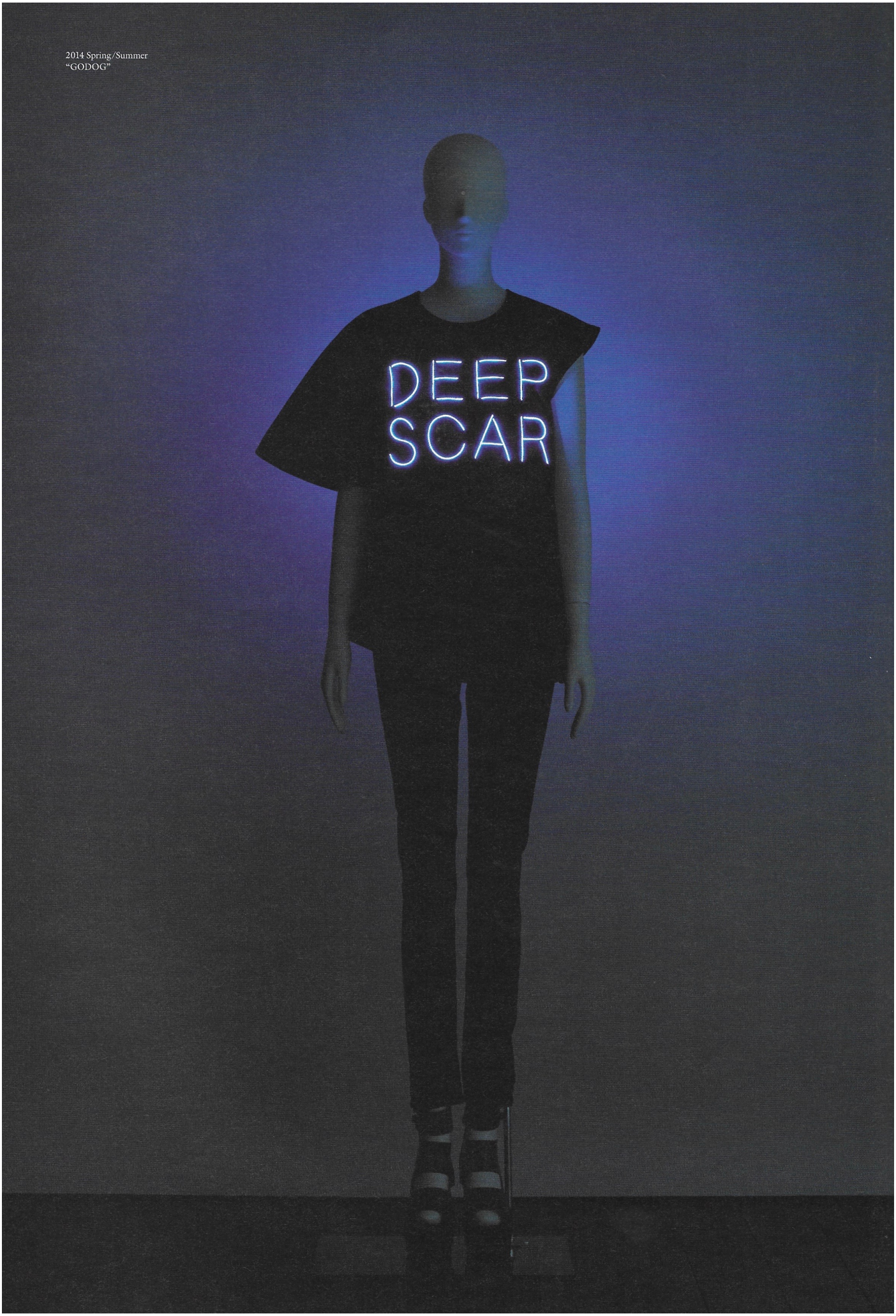

VIOLATE

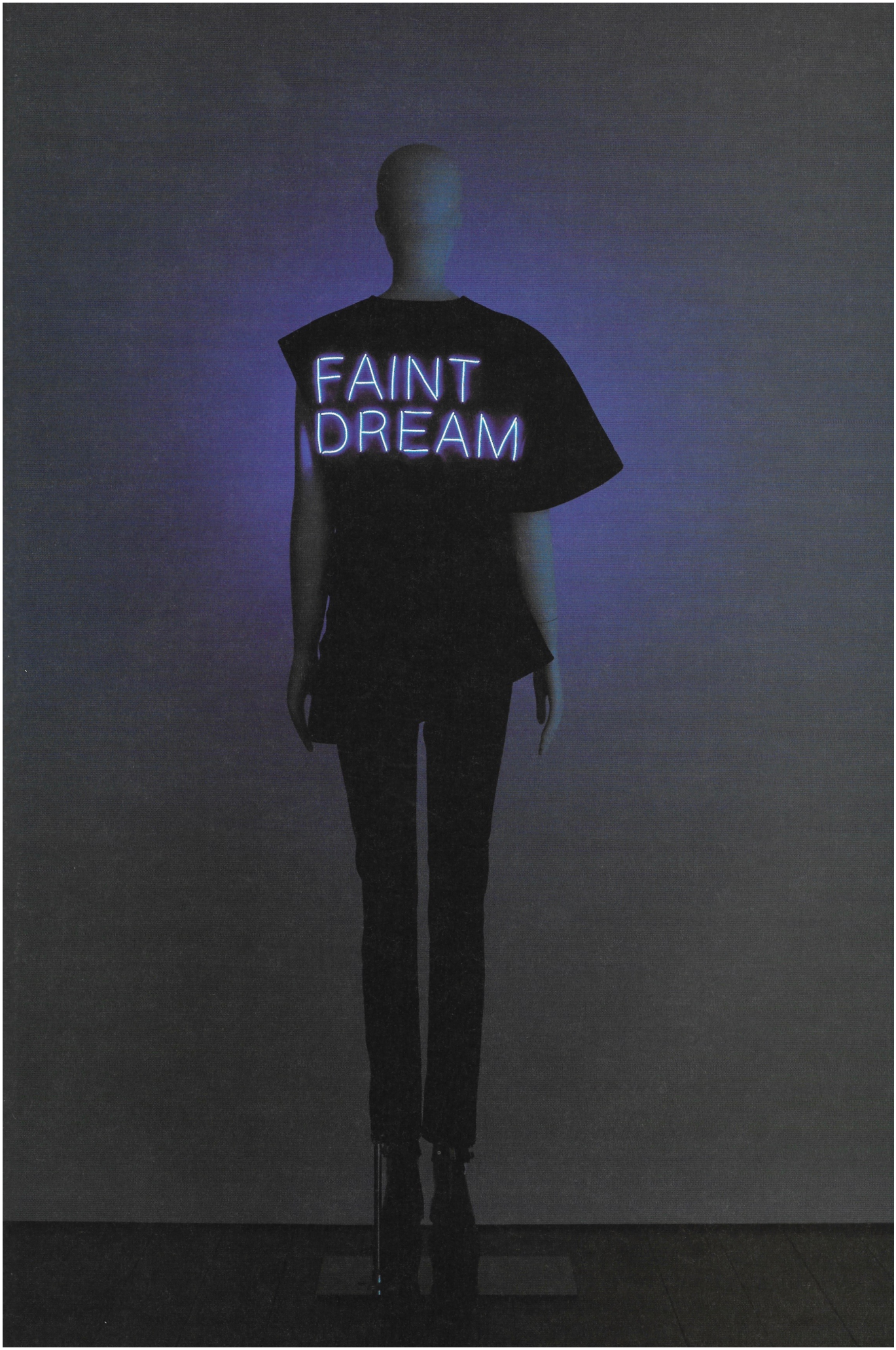
2014 Spring/Summer
"GODOG"




TIME
OF
SERENITY

2014 Spring/Summer
"GODOG"




FAINT
DREAM

2014-15 Autumn/Winter
"COLD BLOOD"

2014-15 Autumn/Winter
"COLD BLOOD"

2015 Spring/Summer
"PRETTY HATE BIRD"

2015 Spring/Summer
"PRETTY HATE BIRD"

2015-16 Autumn/Winter
"HURT"

2015-16 Autumn/Winter
"HURT"

2015-16 Autumn/Winter
"HURT"

1994-95 Autumn/Winter
untitled

アンダーカバーの姿勢を表明したファーストコレクション。アウターを極端に小さくリサイズしたり、パンクのさまざまな要素を取り入れながら、ストリートウエアをモードに変えていくことを試みた。ショー形式による発表も、初めての挑戦だった。

This is Undercover's first runway show which set forth the philosophical foundations of the brand. Streetwear turned into high fashion pieces are key while making outer wear extremely small with various elements of punk style incorporated.

1994.4.18 _ Daikanyama THE GARAGE

1995 Spring/Summer *
untitled

エスニックの衣装からインスピレーションを得たコレクション。切り替えやドレープを駆使したアイテムは、デザイナー自らが立体裁断によってつくりあげたものが多い。素材にはナイロンなどの生地も使い、独自の新しいバランスを目指した。

This collection is inspired by ethnic costumes. Many items are heavily spliced with other fabrics and drapes are made by three-dimensional cutting by the designer himself. By using fabrics such as nylon instead of natural fabrics, the designer tries to find a new yet unique kind of balance.

1994.11.15 _ Tokyo Tower Bowling Center

1995-96 Autumn/Winter
"SPEED"

前シーズンにも増して、立体裁断による服づくりを追究。前年に自ら命を絶ったカート・コバーンに思いを巡らせている。当初、ショー形式での発表は3回限りにするつもりだったため、"LAST SHOW"という副題が与えられていた。

The designer pursued three-demensional cutting further in this season. He also pondered Kurt Cobain who committed suicide the year before. When he started his runway shows, it was his plan to have 3 consecutive shows only, therefore the subtitle of the collection is "LAST SHOW".

1995.4.5 _ LIQUID Room

1996 Spring/Summer **
"UNDER THE COVER"

スクリーミング・マッド・ジョージとコラボレーションし、ゴシックかつ異端なキャラクターをヴィジュアル化。高橋恭司が撮影したヴィジュアルブックに加え、VHSテープ、Tシャツ、血のりが一式となったブリスターパックを1500個限定でリリースした。

In collaboration with Screaming Mad George, peculiar gothic characters are created and photographed. In addition to the visual book by the photographer Kyoji Takahashi, 1500 blister packs including a VHS tape, T-shirt and stage blood were released.

Exhibition in Tokyo

1996-97 Autumn/Winter **
"WIRE"

有刺鉄線をモチーフにしたグラフィックを、ボーダー状やチェック状にアレンジしながら、さまざまなアイテムにあしらった。ひとつのモチーフを一貫してフィーチャーすることで、どこまでコレクションを展開できるかという、新たな試みだった。

The motif of sharp barbed wire is arranged into stripes or checkered patterns and integrated into various items. It was a new challenge to experiment how much a collection can be developed by using a single motif.

Exhibition in Tokyo

1997 Spring/Summer **
untitled

前シーズンに続き、ひとつのモチーフをフィーチャーするというアプローチ。象の姿をモチーフにし、ネイティヴ・アメリカンの織物に見られるような柄と組み合わせ、きわめて簡略化した平面的なグラフィックとして採用した。

Continued from the previous season, the collection also features one motif. The shape of an elephant was chosen and it was combined with patterns found in woven products by Native American. The graphic was simplified and made into a one-dimensional pattern.

Exhibition in Tokyo

1997-98 Autumn/Winter
"LEAF"

ゴシックの退廃的な美意識と、ストリートの新しいセンス。対照的なものを掛け合わせ、それらが渾然一体となったスタイルをつくりあげた。立体裁断によってつくられたアイテムも、再び数多く登場。ショーによる発表を再開した。

The decadent aesthetics of gothic meets a new sense of street style. When these opposites are combined, it forms a style that is harmonious. Again there were many items made by three-dimensional cutting and the brand returned to the runway.

1997.4.5 _ Akasaka BLITZ

1998 Spring/Summer
"DRAPE"

本物のドレープをあしらった立体的な生地と、ドレープをプリントで表現した平面的な生地とを、さまざまに組み合わせた。立体裁断による服づくりの初期の到達点。それまでのコレクションとは一線を画し、エレガントさを追究した。

Real drapes and drapes printed onto fabrics are combined in many ways. Different from the past collections, the designer pursued elegance. This is where the designer shows his culminated skill with three-dimensional cutting.

1997.11.7 _ Akasaka BLITZ

1998-99 Autumn/Winter
"EXCHANGE"

ベーシックなアイテムを、襟、袖、裾、身頃などに分解するパーツによって、ファスナーで結合するようにデザイン。それぞれのパーツは、ファスナーで簡単に着脱が可能。その仕掛けによって、パーツ交換によるカスタマイズが自在に楽しめる。

Clothes are separated into removable parts such as collar, sleeves, hem and bodice. These parts are designed to be connected with zippers which allow the wearer to exchange a part of the garment with a part from another.

1998.4.11 _ VOLGA

1999 Spring/Summer
"RELIEF"

ジーンズのヒザや裾などに生じる、"アタリ"と呼ばれる色落ちをフィーチャー。ボタンやポケットといったパーツ、見返しや背裏といった構造などを、浮き彫りのように表現。本来そこにあるべきものを、すべてアタリによって見せている。

The collection features "atari" which is a Japanese word for the fading color that can be seen on the knees and hem of a worn out pair of jeans etc. The sculptural relief effect creates details such as buttons, pockets and flat felled seams. The details that are supposed to exist there are shown with the "atari".

1998.11.10 _ Yebisu The Garden Hall

1999-00 Autumn/Winter *
"AMBIVALENCE"

レザージャケットからブラックのスカートまでが一体となったアイテムを裏返すと、バンドTシャツにボーダーのカットソー、ホワイトのスカートまでが一体となったアイテムに様変わりする。そうしたまるで違う二面性をもったリバーシブルなデザインに挑んだ。

When a leather jacket and black skirt ensemble is turned inside-out, it is converted into a one-piece that is made of rock'n roll T-shirts, border top and white skirt. Merging two entirely different facets into one, the reversible designs were developed.

1999.4.10 _ Yebisu The Garden Hall

2000 Spring/Summer *
"TEASER"

《WTAPS》デザイナーのTETとともにディレクションを手がけた異色のコレクション。FUTURA 2000、STASH、KAWS、SKATETHING、NGAP、YOPPIというストリートカルチャーを牽引するアーティストとのコラボレーションによって、モードへのアンチテーゼを示した。

An unconventional collection co-directed by Takahashi and the designer TET of WTAPS. By collaborating with FUTURA 2000, STASH, KAWS, SKATETHING, NGAP and YOPPI, who are the leading artists of street culture, the collection is the antithesis of mode.

1999.10.30 _ Toho Studio Openset

2000-01 Autumn/Winter
"MELTING POT"

ベースとなるモチーフに対して、4〜9種の異なる生地を組み合わせながら各アイテムをつくりあげた。ボタン、金具、裏地といった各パーツにいたるまで、その特定のモチーフで統一している。混沌から新たな調和が生まれるというイマジネーション。

Every item of each motif in this collection is constructed from a combination of four to nine different fabrics. Every element of the garment such as buttons, metal parts and the lining are all coordinated under a specific motif. It is the imagination that chaos creates new balance.

2000.4.1 _ Fuji Room, Imperial Hotel

2001 Spring/Summer *
"INTERLOCKING PANELS"

ジャケットとシャツのレイヤードのように見えて、じつは一枚の服であるという"騙し絵"に通じるアプローチ。襟やポケット、ベルトループなどのディテールが、まるで本来の姿で存在しているかのようだが、実際には一貫して平面的にはめ込まれている。

A single garment is cleverly constructed from what you first might think is a jacket layered over a shirt. Trompe-l'oeil techniques are utilized to make a single piece appear to look like many overlapping layers. At first glance, collars, pockets and belt loops are seen normally but exists embedded into an even, flat surface.

2000.10.28 _ Jingumae Studio

2001-02 Autumn/Winter
"DECORATED ARMED VOLUNTARY FORCES"

多数のフェイクジュエリーによって、ミリタリー調のアイテムを装飾。そうしたきらびやかな服によって、あたかも武装しているかのような義勇軍の兵士たちをイメージ。デザイナー自身の反戦の意志を表したコレクションだった。

Military inspired items are decorated with glittering gems. The story of this collection tells of armed voluntary forces who equip themselves with these decadent clothes. It also expresses the designer's own anti-war stance.

2001.3.31 _ Yebisu The Garden Hall

2002 Spring/Summer
"THE ILLUSION OF HAZE"

フリルやレース、花柄など、可憐でメルヘンチックなモチーフを、透け感のあるさまざまなマテリアルによって覆った。一度完成した服を包むかのように、靄をイメージしたマテリアルが、ダブルクリップやホチキスによって無造作に留められている。

Sweet, fairy tale motifs like frills, laces and florals are covered with various translucent materials. These fabrics, imitating a gauzy haze, envelop the finished ensembles by holding them together with double clips and large staples.

2002.10.29_ Ycbisu The Garden Hall

2002-03 Autumn/Winter *
"WITCH'S CELL DIVISION"

ひとつのアイテムが複数のアイテムに分かれ、また、複数のアイテムが組み合わされてひとつのアイテムになる、という複雑な仕掛け。魔女によって、細胞が分裂と合体を繰り返されるというストーリー。東京で発表された最後のショーとなった。

The complex trick is that a single garment can be divided into multiple garments and multiple garments can be combined and become one. The story is about the repetition of cell division and cell fusion by a witch. This was the last collection presented on the runway in Tokyo.

2002.3.30_ Ycbisu The Garden Hall

2003 Spring/Summer
"SCAB"

パリのファッションウィークに初参加。"かさぶた"をテーマに、膨大な数の切れ端のような生地を、手縫いで幾重にもパッチワークして表現。トライバルな装飾も取り入れ、ショーのフィナーレには色とりどりのブルカをまとったモデルたちを登場させた。

UNDERCOVER participated in Paris Fashion Week from this season. Working under the theme, "SCAB", many strips of fabrics are handsewn into multiple patchwork layers. Also it incorporates a tribal style decoration. The models walked down the runway in colorful burqas for the show finale.

2002.10.2_ Union Centrale des Arts Decoratifs

2003-04 Autumn/Winter
"PAPER DOLL"

紙でできたおもちゃの着せ替え人形をイメージ。服のふちに折りしろに見立てたパーツをつけ、そこにスナップボタンをあしらうことで、上から貼り付けられるようにした。伝統に縛られたオートクチュールを、パロディのように見せたコレクション。

The collection was inspired by paper dress-up dolls. The parts much like the folded edges on paper dolls where glue is applied are affixed to the garments so that different clothes can be attached over using the snap buttons on these margins. The collection works as a parody of tradition-bound haute couture.

2003.3.5_ Couvent des Cordeliers

2004 Spring/Summer
"LANGUID"

さまざまなアイテムを、過剰なまでに"伸ばす"というアプローチ。Tシャツやパーカー、スウェットシャツなど、普段よく着ているワードローブ的なアイテムに次第に生じてくる"伸び"や"歪み"を、デザインとして取り入れることに挑んだ。

The collection's theme is "stretching" to the extreme. The wardrobe staples such as T-shirts, parka, sweatshirt become worn out and stretched out. Those inevitable "stretches" and "warps" are adopted as design features.

2003.10.6_ Union Centrale des Arts Decoratifs

2004-05 Autumn/Winter
"BUT BEAUTIFUL ...."

ぬいぐるみ作家のアン=ヴァレリー・デュポンとコラボレーションを実現。生地の間に中綿をはさみ、不規則な手縫いによって素材をコラージュするようにつくりあげたコレクション。パティ・スミスによってこのショーのためにレコーディングされたポエトリー・リーディングが流された。

This realized a collaboration with Anne-Valérie Dupond who makes stuffed dolls/textile sculptures. Cotton puffs are sandwiched between fabrics and handsewn randomly as if collaging different materials. Patti Smith recorded a poem especially for the show and this was played for its duration.

2004.3.1_ La Cigale

2005 Spring/Summer
"BUT BEAUTIFUL II"

前シーズンのコンセプトを継続しながら、"ヤン・シュヴァンクマイエルへのオマージュ"を具現化。服が服を食べている、服から内臓が飛び出している、といったイマジネーション。可愛らしさと不気味さを入り交じらせ、作家の世界観を探求した。

While the concept of the collection is a progression from the previous season, the collection is a homage to Jan Švankmajer. This is a surrealist image of clothes eating clothes and internal organs bursting out of garments. Jan Švankmajer's world of sweet and eerie elements are explored to dramatic effect.

2004.10.4_ Theatre des Bouffes du Nord

2005-06 Autumn/Winter
"ARTS & CRAFTS"

フェルトを素材としてフィーチャーし、さまざまなアイテムに一貫して使用。子どもが図画工作の授業で、色紙を切ったり貼ったりして絵を創作するように、フェルトのベースにフェルトのパーツを重ねることで、ディテールや柄を表現した。

Felt is a feature of this collection. It is as if children cut up colored construction paper and pasted them together to create an image in art class. Expressing an array of detail and pattern, various parts of felt are combined and layered.

2005.3.1_ Le Grand Hotel

2006 Spring/Summer
" T."

ジャーマン・プログレッシブ・ロックからインスピレーションを得た。《ヒステリックグラマー》デザイナーの北村信彦とのコラボレーションによって、5つの架空のバンドをヴィジュアル化。そのバンドTシャツをリメイクしたようなアイテムをつくりあげた。

German progressive rock was an inspiration of the collection. Collaborating with Nobuhiko Kitamura of Hysteric Glamour, five fictitious rock bands are visually created. The collection consists of remakes of those band's T-shirts.

2005.10.3_ Palais Omnisports Paris Bercy

2006-07 Autumn/Winter
"BBV GURUGURU"

服の上に、その服のパーツやまた違う服の一部を、らせん状に"グルグル"と巻き付けた。拘束衣のようなデザインが象徴的。2004-05 Autumn/Winterに掲げた"BUT BEAUTIFUL"というコンセプトは、この第5弾でひと区切りを迎えた。

Pieces in this collection are designed to symbolically represent straight jackets. From the process of coiling parts around in a spiral entirely new constructs are formed. The concept of "BUT BEAUTIFUL" came to its fruition in this fifth installment.

2006.2.27_ La Cigale

2007 Spring/Summer
"PURPLE"

セクシーであることを初めて本格的に追究したコレクション。フェミニンなアイテムに、エレガントさを保ちながら毒気を添えている。ショーのフィナーレに登場したパープルのロングケープは、膨大な数のオーガンジーでできたスカルで覆われていた。

This collection attempts to explore the ideas of sensuality, a first for UNDERCOVER. Elegance with a hint of malice are combined and explored with feminine items. For the finale, 3-D sculpted skulls adored a long purple cloak made of organdy.

2006.10.2_ The Westin Paris

2007-08 Autumn/Winter
untitled

ニットの裏地にハイテクノロジーな素材を採用。ニットならではのフェミニンな魅力はそのままに、服の内側には、快適な温度に保つ機能などを備えている。タウンユースに必要なデザインと機能性の、新しいコンビネーションを追究したコレクション。

Knitted items are lined with high-tech materials. The collection retains the feminine characteristics of knitwear while providing functions such as keeping internal temperature comfortable. Superior design is shown by combining high functionality for the urban life.

2007.2.26_ Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Salle Melpomene

2008 Spring/Summer
"SUMMER MADNESS"

どこかに毒気を孕んだリゾートウエア、というイマジネーション。蜘蛛、スカル、牙といったモチーフをポップにちりばめた。ビキニの水着に加え、ビーチタオルやビニールバッグなど、リゾートホテルのグッズのようなアクセサリーも彩りを添えた。

UNDERCOVER does resort wear with an edgy twist. Spiders, skulls and fangs appear as pop icon motifs on items. A story is created from the use of beach towels and vinyl bags which resemble luxury resort hotel goods.

2007.10.1_ The Westin Paris

2008-09 Autumn/Winter *
"UNREALREALCLOTHES"

リアルクローズばかりが求められる状況に対するアンチテーゼ。ワードローブ的なアイテムをベースにしながらも、フォルムやディテール、素材など、なにかしらの要素をセオリーを覆すかのようにつくりかえ、独自のリアルクローズとして提案した。

The collection consists of what UNDERCOVER considers 'real clothes'. Mass produced fashion is turned on its head by subverting form, details and materials. UNDERCOVER offers an antidote to the standard theory of these wardrobe staples.

2008.2.25_ La Cigale

2009 Spring/Summer
"GRACE"

"GRACE"と名付けたぬいぐるみのクリーチャーと、彼らと交流をもつ謎の組織"GILA"が織りなすファンタジーを写真作品として制作。ホワイトで統一した"GILA"たちの装束とともに、初の試みとして、本格的なインスタレーションをパリで発表。

For this season, stuffed creatures named GRACE are inexplicably linked with an organization called GILA. The mysterious GILA are closely and secretively linked with GRACE. During Paris fashion week, photographic works showing images from their world were displayed alongside GILA's all-white costumes in specific locations. This was the first time an installation was used instead of a runway show.

2008.9.29_ Installation at Art Studio

2009-10 Autumn/Winter **

"EARMUFF MANIAC"

2007-08 Autumn/Winterに発表した、ニットと機能的素材のコンビネーションをさらに追究。引き続き、ニットのフェミニンな印象はきわ立たせながら、保温性に加えて防風性、防水性、透湿性などに優れたさまざまな素材を採用した。

Referencing 2007-08 Autumn/Winter and combining knits with functional materials, this concept was taken even further. High-tech materials incorporating windbreaking, water proof, moisture permeability and heat retaining functions were added while still keeping a strong feminine feel from the knitwear.

Exhibition in Paris and Tokyo

2010 Spring/Summer *

"LESS BUT BETTER"

第76回ピッティ・イマージネ・ウオモにスペシャルゲストとして招待され、はじめてメンズコレクションをショー形式で発表。ディーター・ラムスの信条"LESS BUT BETTER"に敬意を払い、その工業デザインの哲学に通じるミニマルな服づくりに挑んだ。

This season UNDERCOVER was invited to Pitti Immagine Uomo to preview its men's solo runway show for the first time. This show is a homage to the industrial designer Dieter Rams and sought to create minimalist clothing following Ram's philosophy "LESS BUT BETTER".

Men's : 2009.6.17_ Gardino di Boboli, Firenze
Women's : Exhibition in Paris and Tokyo

2010-11 Autumn/Winter **

"AVAKARETA LIFE"

"AVAKARETA"とは、そのまま日本語で"暴かれた"の意。自分たちのリアリティを包み隠さずさらけ出し、新しい普段着としてデザインを練った。デザイナー自身と妻のリコがモデルを務め、日常のひとコマを切り取ったような写真とともに発表。

"AVAKARETA" means "uncovered" in Japanese and this collection attempted to show reality stripped of any evidence of conceit by creating a new kind of daily clothing. A photo of the designer along with his wife Rico pictured in everyday life situations was presented.

Exhibition in Paris and Tokyo

2011 Spring/Summer

"UNDERMAN"

アンチヒーロー"UNDERMAN"を、アンダーカバーから誕生したキャラクターとして発表。カードなどにヴィジュアル化した。そのプロジェクトの大規模な撮影において、本シーズンのコレクションを着用。前シーズンに引き続き、デイリーなウエアを提案した。

"UNDERMAN", an anti-hero was born as a new character of UNDERCOVER and presented this season by visualizing and making cards and other items. Focusing on daily wear and continuing from last season, a large scale photo shoot featured pieces from this collection.

Exhibition in Paris and Tokyo

2011-12 Autumn/Winter *

"MIRROR"

カジュアルとラグジュアリー、昼と夜、といった相反するイメージを共存させ、女性が自然に着てみたいと思える服を目指した。パリで3年ぶりとなったショー形式による発表を終え、デザイナーたちが帰国して数日後、日本は東日本大震災に見舞われた。

The collection focused on pieces that women would want to wear day-to-day. Conflicting elements such as casual/luxury and day/night were freely utilized and allowed to coexist, and it was the first runway show in 3 years. Just a few days after the designer returned home, the Great East Japan Earthquake struck the country.

2011.3.2_ Couvent des Cordeliers

2012 Spring/Summer

"OPENSTRINGS"

さまざまな服の一部分を組み合わせ、レイヤードしているかのような一着に仕上げた。フロントとバックで、違う服のように見えることも特徴。東日本大震災の発生から約7ヵ月。公式ウェブサイトを立ち上げ、内田裕也が出演するショートムービーによって公開。

What you might think to be layers of clothes is in actuality one piece that twists and multiplies. When seen from the front and the back these clothes appear as two completely different items. To coincide with the official launch of the website, a short movie starring rock'n roller Yuya Uchida was released. This also marked seven months since the Great East Japan Earthquake struck.

2011.10.22_ Streamed Live Online

2012-13 Autumn/Winter **

"PSYCHO COLOR"

前シーズンに続いて、複数のアイテムをレイヤードしているかのようなデザインを追究。騙し絵に通じるアプローチを、さらに巧妙なものに進化させた。テーマ名が示しているとおり、常軌を逸したような、きわどいカラーリングが映える。

Again following from the previous season, clothes are remixed to appear as different layers of different items. This time shocking colors are introduced to subvert from the norm as the name of the collection suggests.

Exhibition in Tokyo

2013 Spring/Summer **

untitled

デザイナー自身のきわめて手の込んだ立体裁断によって、アートピースのような服をつくりあげ、コレクションを象徴するものとして計7点を発表。ホワイトのドレスの一点一点に、多数のヴィンテージのドレスシャツが素材として使われている。

Returning to the three-dimensional cutting technique, an even more intricate affect is achieved by presenting a total of seven items to symbolize the entire collection. The white dresses are carefully put together from a vast number of vintage dress shirts.

Exhibition in Paris and Tokyo

2013-14 Autumn/Winter

"ANATOMICOUTURE"

2年ぶりに、パリでショー形式による発表を再開。人間の内面性をあらわにするというイマジネーション。一度解剖した服を再構築するかのように、特別な服に仕立てるアプローチであることが、テーマ名の造語に表されている。

After a two year hiatus from Paris fashion week, UNDERCOVER returns with ANATOMICOUTURE. Exploring the theme of what it means for human beings to expose their inner selves both psychologically and physically, the carefully rendered pieces in this collection represent the neologism of its title.

2013.2.27_ La Sorbonne

2014 Spring/Summer

"GODOG"

回文やアナグラムによって、まるで対照的な意味をもつ言葉をフィーチャー。服自体も、スポーティーとボンデージという、対極のファクターを掛け合わせている。ショーのフィナーレには、LEDによってメッセージが点滅するアシメトリーなTシャツが登場。

The collection's central theme is the mixing of polar opposites. Featuring words of antithetical meanings and combining with sporty forms and elements of bondage, contrasting imagery is presented to the viewer. For the show's finale the runway turned black and asymmetrical tops displaying flashing LED messages were showcased.

2013.9.25_ Orbe New York – Palais de Tokyo

2014-15 Autumn/Winter

"COLD BLOOD"

一見、中世ヨーロッパの王侯貴族のように耽美的な出で立ちだが、じつは虚飾であるというコンセプト。ストールやタスキ、ブランケットなどのアレンジによって、デイリーウエアを華麗な印象に一変させ、栄華の象徴たる意匠もパロディの対象にした。

Heavily referencing European nobility, the theme refers to aesthetics that are in actuality nothing more than surface deep. Simple pieces are transformed using stoles, blankets and sashes to convey a sense of decadence, but never far from self parody.

2014.2.26_ Salle Wagram

2015 Spring/Summer

"PRETTY HATE BIRD"

けがれを知らない少女が、強く自立した女性へと変わっていく。その過程において、ときには激しい感情や狂気さえものぞかせるというストーリー。ショーの終盤には、ライダーズジャケットとイブニングドレスを組み合わせた豪奢なスタイルが登場した。

This fairytale themed collection shows the journey of a young maiden into a strong, independent woman. Through the process, strong emotions and a hint of insanity are touched upon. As the show progresses a striking combination of biker jacket and evening dress is presented.

2014.9.26_ Couvent des Cordeliers

2015-16 Autumn/Winter

"HURT"

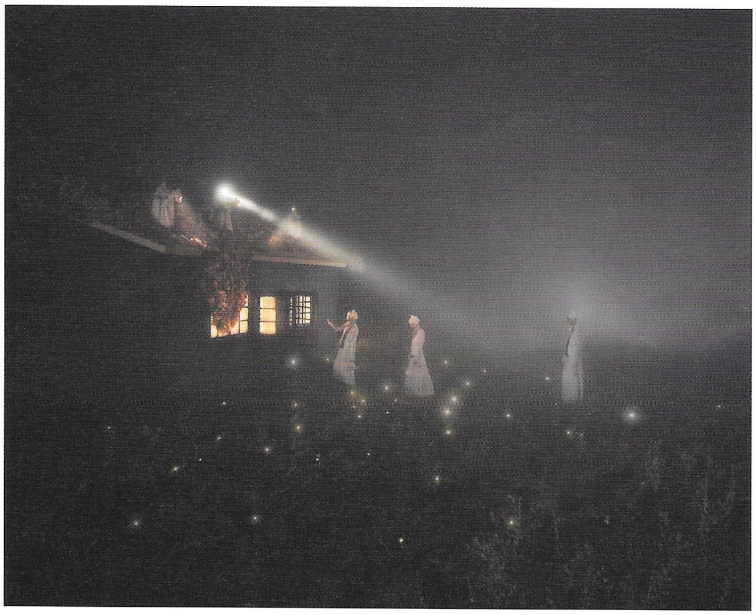
"傷"というタイトルどおり、鋭い刃物で切り裂かれた形跡のように、スリットや切り替え、ダーツをあしらった。ガラスや鏡が粉々に砕けて突き刺さったようなアイテムも象徴的。大きくプリントされたミヒャエル・ボレマンスの油彩画が、不穏さをきわ立たせた。

"HURT" is just as the title suggests, a collection of unique pieces punctuated with slits, panels and darts which look like slashes made with knives. Symbolic broken pieces of glass and mirrors adorn the finale pieces while an added depth is created with the inclusion of Michaël Borremans' work.

2015.3.6_ Grand Hotel

* 会場ではショーの映像を公開しています
** 本展覧会における展示はありません

* A video of this show features in this exhibition
** Does not feature in this exhibition



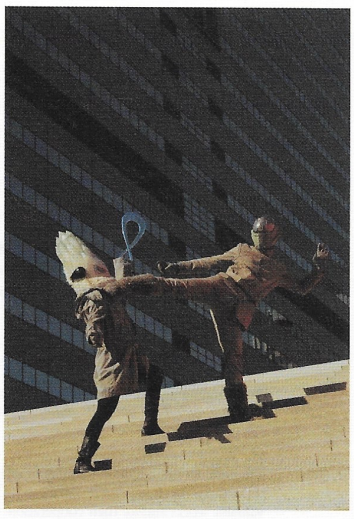
PHOTOGRAPHY
KATSUHIDE MORIMOTO
ORIGINAL IDEA and DOLL MAKING
JUN TAKAHASHI
STORY MAKING
JUN TAKAHASHI
KATSUHIDE MORIMOTO
ENZ

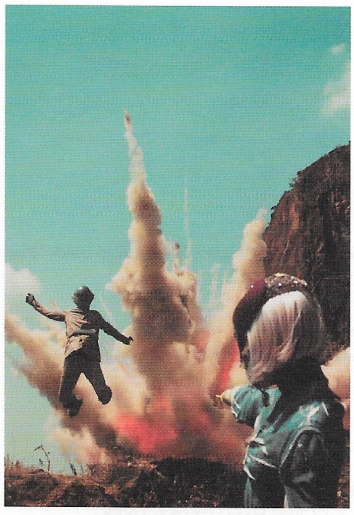
2009 Spring/Summer

"GRACE"

ランウェイでのショーではなく、本格的なインスタレーションによって、初めてコレクションを発表。高橋盾自らが白い熊のぬいぐるみを解体、再構築してつくりあげるクリーチャー"GRACE"を主人公に、不可思議な物語をヴィジュアル化した。GRACEは人間社会と適度な距離を保つ謎の生命体であり、彼らにもっとも近い存在が"GILA"という組織。GILAの実態もまた多くの謎に満ちている。その独特の共存関係が保たれたファンタジーを、綿密なロケ撮影を重ねることにより、CG合成などは極力行わずに完成させた。パリのファッションウィークにおいて、13点の大きな写真作品をインスタレーションとして公開。帰国後も撮影を続行し、約30点の作品を収録した写真集『GRACE』を刊行。さらにその続編的なストーリーの撮り下ろしや、アニメーション、絵本といったメディアにも発展していった。

This was the first collection to be presented as part of an installation instead of runway show. The main character, GRACE, was constructed from a white teddy bear with its eyes replaced by the headlights of a vintage bicycle. The strange universe this character exists in was presented as a photographic work, which shows GRACE interacting with an organization known as GILA. The identity of GILA is also shrouded in deep mystery. The strange yet intriguing symbiotic relationship between these characters was played out to the audience through a number of elaborate location shoots using minimal CG synthesis. During Paris fashion week, thirteen large format photographic works were presented as part of a larger installation. The shoot continued after the team returned to Japan to eventually total about thirty photos, which were published in a book called GRACE. The story continued further into exclusive photos, animation, picture books and other media.





PHOTOGRAPHY
KATSUHIDE MORIMOTO
GRAPHICS
TETSUYA NAGATO
STORY MAKING and CHARACTER DESIGN
JUN TAKAHASHI
KATSUHIDE MORIMOTO
TETSUYA NAGATO

2011 Spring/Summer

"UNDERMAN"

2009 Spring/Summerに実現したGRACEのプロジェクトに続いて、ランウェイでのショーではない表現に挑んだシーズン。時は20XX年、悪の組織に奪われた人々の心を取り戻すために"UNDERMAN"が闘い続ける、というオリジナルストーリー。アンダーカバーから誕生したUNDERMANは、屈折した悲しみを背負ったアンチヒーローであり、ブランドの精神にも通じる存在である。そうしたイマジネーションに基づいて、野外での爆破まで含む大規模なロケ撮影を敢行。UNDERMANの誕生から、敵である"ピラノイド"や"マシュラ"といったキャラクターたちとの闘い、そして平和を取り戻すまでのストーリーを、ユーモアも交えてヴィジュアル化することによって、全36枚の小型のカードセットを完成させた。撮影時に使われたマスクや衣装などを忠実に再現した各キャラクターのフィギュアも、シリーズ化してリリースされた。

In a continuation from GRACE and 2009 Spring/Summer, the designer again produced an expressive form of art that went beyond the usual runway show. In the year 20XX, UNDERMAN is a melancholic anti-hero locked in battle with an evil organisation while attempting to win the hearts and minds of the people. Again the designer produced a full-scale photo shoot on-location with explosions. A complete set of thirty-six small cards were made, humorously showing the battles between UNDERMAN and his arch enemies, Pyranoid and Mashra. In addition to the cards, highly detailed character figurines were released.

LABYRINTH OF UNDERCOVER
“25 year retrospective”

［展覧会］

LABYRINTH OF UNDERCOVER
“25 year retrospective”

会期：2015年10月10日－12月23日
会場：東京オペラシティ アートギャラリー
主催：公益財団法人 東京オペラシティ文化財団
企画：堀 元彰（東京オペラシティ アートギャラリー）
企画・構成：高橋 盾（アンダーカバー）、永戸鉄也、ENZ、石田裕一（アーモンド）
会場施工：株式会社グレイ美術
照明：森寺テツ（ライト ラボラトリーズ）
機材協力：黒田雅勝（クロズ ハッチ）
広報：吉田明子（東京オペラシティ アートギャラリー）、波津千恵里（アンダーカバー）

［カタログ］

東京オペラシティ アートギャラリー 展覧会資料

編集：高瀬康行（イーター）
デザイン：村田 錬、竹中昭太（ブラウンデザイン）
企画：堀 元彰（東京オペラシティアートギャラリー）、波津千恵里（アンダーカバー）
翻訳：アンダーカバー、株式会社ワイバーン
作品撮影：白井 亮
印刷：図書印刷株式会社
発行：公益財団法人 東京オペラシティ文化財団
〒163-1403 東京都新宿区西新宿3-20-2
Tel. 03-5353-0756

2015年12月15日　第二版第1刷発行

本書の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じられています。

[EXHIBITION]
LABYRINTH OF UNDERCOVER
“25 year retrospective”

Date : 10 October - 23 December, 2015
Venue : Tokyo Opera City Art Gallery
Organiser : Tokyo Opera City Cultural Foundation
Curator : Motoaki Hori (Tokyo Opera City Art Gallery)
Space Planning & Design : Jun Takahashi (UNDERCOVER), Tetsuya Nagato, ENZ, Yuichi Ishida (Rmond)
Construction & Display : Gray Bijutsu
Lighting design : Tetsu Moritera (Light Laboratories)
Projector technical staff : Masakatsu Kuroda (96's Hatch)
Public relations : Akiko Yoshida (Tokyo Opera City Art Gallery), Chieri Hazu (UNDERCOVER)

[CATALOGUE]
Tokyo Opera City Art Gallery Catalogue

Editor : Yasuyuki Takase (EATer)
Book Design : Ren Murata, Shota Takenaka (brown:design)
Editorial Staff : Motoaki Hori (Tokyo Opera City Art Gallery), Chieri Hazu (UNDERCOVER)
Translation : UNDERCOVER, The Wyvern Company
Photography : Ryo Shirai
Printed by : TOSHO Printing Co., Ltd.
Published by : Tokyo Opera City Cultural Foundation
3-20-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1403 Japan

Printed in Japan　© 2015 Tokyo Opera City Cultural Foundation　All rights reserved

本展覧会の開催にあたり、貴重な作品を快くご出品くださいました方々、ご協力いただいた関係者の方々に心よりお礼申し上げます。（順不同・敬称略）

加茂克也、林 祐衣（カモ ヘッド）

学校法人 文化学園

安藤 大、伊波辰郎、大野晴加、奥野純子、灰田涼子、宮下弘子、柳本美子、横山仁美、リコ

We would like to express our sincere gratitude to the following institution and individuals for their generous loans of valuable works and for their cooperation in realising this exhibition.

Katsuya Kamo, Yui Hayashi (KAMO HEAD)

EDUCATIONAL FOUNDATION
BUNKA GAKUEN

Dai Ando, Tatsuro Iha, Haruka Ono, Junko Okuno, Ryoko Haida, Hiroko Miyashita, Yoshiko Yanagimoto, Hitomi Yokoyama, Rico

ARTGALLERY
TOKYO OPERA CITY